

山东美术出版社
李力加 著

唤起

知觉

经验
的

美术

学习

小学美术课堂教学研究

唤起
知觉
经验
的
美术
学习

图书在版编目 (C I P) 数据

唤起知觉经验的美术学习 : 小学美术课堂教学研究
/ 李力加著. — 济南 : 山东美术出版社, 2013.1
ISBN 978-7-5330-4272-1

I. ①唤… II. ①李… III. ①美术课—课堂教学—教学研究—小学 IV. ①G623.752

中国版本图书馆CIP数据核字 (2012) 第291209号

责任编辑: 贾琼 李艺

装帧设计: 李伊

主管部门: 山东出版集团

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail: sdmscbs@163.com

电话: (0531)82098268 传真: (0531)82066185

山东美术出版社发行部

济南市胜利大街39号 (邮编: 250001)

电话: (0531)86193019 86193028

制 版: 山东新华印务有限责任公司

印 刷: 济南红河印业有限公司

开 本: 787mm×1092mm 16开 18印张

版 次: 2013年1月第1版 2013年1月第1次印刷

定 价: 58.00元

导言

小学阶段的美术学习，是儿童美术能力发展最重要的阶段，是其整个美术文化素养形成的基础。如何有效实施小学美术课堂教学，特别是如何提升小学生个体的美术能力，是美术教师需要特别关注与研究的问题。如，很多小学生个人心理上自认为完全知道什么是“看”、“听”和“感觉”，长期以来一直用自己的固有知觉，对有色、有声、有触感的物体以习惯思维。当他们知觉美术作品时，已经把这些习惯思维带进自己的意识，从而影响了其艺术感觉的发展。《义务教育美术课程标准（2011年版）》指出，“美术课程以对视觉形象的感知、理解和创造为特征”“美术课程凸显视觉性。学生在美术学习中积累视觉、触觉和其他感官的经验，发展感知能力、形象思维能力、表达和交流能力。”^①课程标准将“视觉性”列为课程性质的首位，突出美术学科特征——视觉艺术，确立了美术课程的基本指向。

美术家的世界是一个“看见”独特风景的世界。美术家的看见，不是一般人的眼睛为了生存需要意义上的看，是有特殊距离的一种自我意识的拥有，美术家是以艺术的方式拥有这个世界。美术课堂教学的有效性之一就是要学习艺术家在观看物质世界的时候，所采用的特殊的知觉方式，引导学生（普通公民）去感受、体验艺术家所具有的独特的知觉、特殊的看见、个人意象性的目光，使学生逐步形成这种“看见”的独特目光，并从中获取对这个物质世界一种新的发现。

美术课程的视觉性，意味着教学目标是培养学生独特的眼光，具备不仅仅用眼睛看，而且能够用脑指挥视觉去“见”的审美能力。“用脑看事物”即“看见事物”与“理解事物”同时进行。艺术家的“看见”不是被动的而是积极的“看见”，是有意图的、有独特认识力的，一般普通公民生活中的“看”往往视而不见。《义务教育美术课程标准（2011年版）》对义务教育阶段“欣赏·评述”学习领域内容做出较大调整，强调美术学习在发展儿童感知能力、形象思维能力、表达和交流能力方面的作用。美术欣赏学习的重要性有三点：

1. 学生学会欣赏，是贯穿所有美术学习领域的核心能力。
2. 只有改变学生眼睛的观看方式，才能具备艺术感觉。
3. 学生艺术感觉的初步形成，才能走向真正的审美体验。

本书重点围绕“欣赏·评述”和“造型·表现”两个学习领域的课堂教学活动实践，在对各类儿童美术作业和教学现象分析的基础上，提出建议、策略以及教学实施的有效方法。

全书共八章，前四章阐述视知觉思维理论指导下的美术教学，节选2005年以来在小学美术课堂教学实践中100多个案例片段，融合于学理分析与论证文本之中，提出研究的意义、实践性、实用性、推广性，为小学美术课堂教学实践奠定坚实的理论基础。第五、六章，针对“欣赏·评述”、“造型·表现”学习领域教学，提出图像分解教学设计方法和课堂教学分析，强调实践操作性。第七、八章收集16个小学美术课堂教学案例、分析报告、教学实践思考与研究文本。

^①中华人民共和国教育部，《义务教育美术课程标准（2011年版）》，北京师范大学出版社，2012年版，第1页

目录

导言

第一章 为什么要关注知觉经验	1
一、“知觉经验”与“有效教学”	2
(一)关于知觉经验的话题	2
(二)“有效教学”的达成水平	6
(三)美术学习的知觉经验	8
(四)美术课堂上的体验与感悟	10
二、课堂状况与课程标准要求的落差	12
(一)小学生美术表现能力发展的瓶颈	12
(二)课程标准目标与范画教学	13
(三)解决造型表现教学的观念与思路	14
三、知觉经验与艺术感觉	16
(一)视知觉经验对美术教学的重要性	16
(二)改善学生视知觉方式的美术教学	19
(三)由知觉经验链接审美感受	23
第二章 儿童美术学习发生机理	28
一、知觉现象与美术学习	29
(一)小学生为什么这样画	29
(二)知觉美术语言最重要	33
二、知觉感受及体验性	38
(一)视知觉感受与体验是美术课堂教学的核心	38
(二)知觉感受的本质意义是什么	44
三、图像知觉经验的转换	50
(一)知觉体验与教学有效性的关系	50
(二)视觉表达的愉悦性来自哪里	55
第三章 课堂教学中的美术学科知识	61
一、美术学科知识是谁创造的	62
(一)混淆了概念的美术课堂教学	62
(二)由课程开发角度思考美术学科知识	65
二、师生共同创造美术学科知识的课堂	68
(一)美术学科知识来自哪里	68
(二)美术课堂教学即师生共同创造新知的过程	73
三、基于儿童知觉经验唤起的美术课堂	77
(一)由图像视知觉体验引起问题对话的探究	77

(二)理解美术文化基础上的知觉经验唤起	82
四、生成性是美术课堂教学永远的变量	86
(一)认识美术课堂教学中的生成性因素	86
(二)教学目标在动态中生成	89
第四章 重建美术课堂教学的思路与方法	93
一、传递知识还是研究性学习	94
(一)教育观念决定教学行为	94
(二)学习方式改变的必要性	97
二、探究发现式学习的步骤与策略	101
(一)探究发现式美术学习的一般步骤	101
(二)探究发现式美术学习策略	104
(三)探究发现式美术学习课堂问答对话分析	106
(四)探究发现式美术教学中的“问答行为链”	108
三、重建美术课堂教学的方法	109
(一)重建美术课堂教学的基本思路	109
(二)视觉图像感知与思维开启	113
(三)儿童线描造型表现的教学思路与方法	119
第五章 改善美术欣赏教学的方法	125
一、美术欣赏教学的思考	126
(一)论点：美术欣赏学习的重要性	126
(二)如何欣赏，欣赏什么	126
(三)由概念辨析到图像释读	128
二、图解图构的教学设计	130
(一)图像分解的策略与方法	130
(二)图像分解设计操作举例	139
三、思维方法的开启与引导	145
(一)知道如何看才明白如何画	145
(二)美术欣赏学习的思维开启	151
第六章 小学美术课堂教学实验研究	161
一、小学高段学生美术欣赏学习视知觉水平改善的实验	162
(一)小学美术欣赏教学实验研究的可能性	162
(二)研究的基本思路	162
(三)实验方法与过程	164
(四)实验结果分析	167

(五)教学实验效果分析与思考	174
二、课堂教学观察的运用与分析	176
(一)课堂观察(诊断)究竟看什么	176
(二)美术课堂教学观察案例	178
第七章 实验教学案例分析与思考	192
一、装饰纹样	193
(一)教学简案	193
(二)“部分”和“整体”——对《装饰纹样》一课的思考	194
(三)知觉经验的唤起与创新思维——《装饰纹样》教学分析	194
二、爱的魔术师	197
(一)教学简案	197
(二)现实和不现实——对《夏加尔的梦》一课的思考	198
三、毕加索——“脸”	199
(一)教学简案	199
(二)“现象”与“本质”——《毕加索的脸》的启示	200
四、再看倒影	202
(一)教学简案	202
(二)“启发——创新”模式——在《再看倒影》主题欣赏教学中的表现	203
五、弯弯的小路	208
(一)教学简案	208
(二)触动知觉引发表达——《弯弯的小路》课堂教学分析	209
六、四季歌——秋天的色彩	215
(一)课堂教学实录与分析	215
(二)四品《秋天的颜色》	218
(三)用什么方法表现秋天的颜色?	222
七、快乐煲庄	223
(一)教学简案	223
(二)《金华煲》教学实录	224
(三)发现生活之美——《金华煲》引发的思考	227
八、画情绪	228
(一)教学设计	228
(二)《画情绪》教学反思	229
(三)《画情绪》说课稿	230
九、写生自行车	232

对课堂写生教学的分析	232
第八章 探索性教学案例分析	234
一、七千棵橡树	235
(一)教学设计	235
(二)史论的力量——张丹妮老师的启示	237
(三)从情感角度出发帮助学生理解艺术作品	238
二、我的色彩	240
(一)教学简案	240
(二)从“我”的色彩评价自我	240
三、中国古建筑密码	243
(一)教学简案	243
(二)“幽默达人”——徐军	244
(三)研究的力量	245
四、中国明清家具欣赏——一把椅子的故事	246
(一)教学简案	246
(二)教学分析与建议	248
五、葫芦妙生	249
(一)教学设计	249
(二)《葫芦妙生》教学实施	250
(三)设计生活——《葫芦妙生》的启示	251
六、飞天	253
(一)教学设计	253
(二)教学过程	256
(三)教学的预设与生成——由《飞天》而想到的	258
七、儿童水墨画教学的思考	259
(一)“联系与区别”的思考	259
(二)儿童水墨画教学中的问题	260
(三)如何引导儿童达到“近取其质”的笔墨形式	260
(四)传统中国画程式与儿童水墨教学	261
参考文献	263
后记	264
彩图	265

第一章 为什么要关注知觉经验

第一章

为什么要关注知觉经验

一、“知觉经验”与“有效教学”

(一) 关于知觉经验的话题

《义务教育美术课程标准(2011年版)》确立课程性质为视觉性、实践性、人文性、愉悦性,四个性质紧密关联人的知觉经验。思考课程标准,联想到我国艺术教育重要代表人物丰子恺先生90多年前的精辟论述:

“美术是为了眼睛的要求而产生的一种文化。”“越是文明进步的人,眼睛的要求越大。”“人为了有眼睛,故必须有美术。”^①

法国教育家卢梭是近代从教育学意义上发表对美术教育认识最早的人物。他认为,美术教育的目的在于,使学生获得正确的视力和敏捷的手法,以帮助他们更好地认识和把握周围的世界,美术能发展学生的视觉和触觉。关于人的知觉认识的发展,皮亚杰认为:认识是一个过程,是一个人完成的那些动作的一个剧目。^②这其中,有着两种动作的作用:一是肉体的动作,二是心理的动作。这两种动作,均来自人的感知觉反映。无论肉体的动作,还是心理的动作,都与人的视觉、听觉、触觉、味觉、嗅觉的体验有关。对于美术课程来说,“知觉经验”是儿童在美术活动中的某种感受体验,以此获得的直接认识经验,同时,儿童的神经系统、心理发展也在美术活动中逐步成熟。

生活的眼睛:视知觉,是人的眼睛在生活中受到外界不同刺激,形成对人的肌体和心理输入的某些确定的或关键的影响。人的眼睛观看事物后,物象投射在视网膜的意象被记忆储存,产生一种记忆的图式,这为以后同一类物象视知觉感受后的匹配提供了“库存”图式,这也是人丰富自己视知觉理解力所不断积累的图式。例如,夜晚,一束耀眼明亮的色光升空,刺激了我们的眼睛,让我们感觉到了某种物象,这束光有可能是礼花、焰火,也有可能是其他电子设备发出的强光。眼睛被其刺激后,有选择地把它归入自己所经历过的视知觉的某一类别。然后,根据这一类别已有知识(经验),加以思考、推论和判断,这光究竟是什么?

案例:《美丽的烟花》课堂片段

“赵老师教学导入一张人们仰望天空的图片,结合聆听放烟花声音的方式,让小朋友们亲身感受烟花声音的同时,观察图片中人们喜悦的表情,并通过回忆自己过去的经历,用语言来描述烟花的样子‘圆圆的、五彩的’,简洁的课堂导入,活跃了课堂气氛,激发了学生学习的热情。”(见图1-1、图1-2)

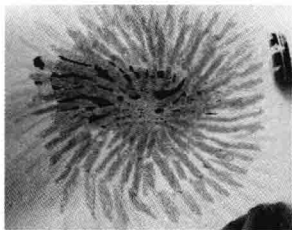

图1-1 学生涂墨汁(彩1)

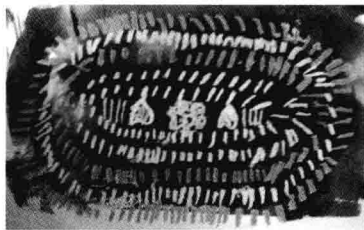

图1-2-1 学生表现作业

图1-2-2 学生表现烟花局部

图1-3 学生作品(彩2)

图1-4 学生作品(彩3)

①丰子恺著,《丰子恺文集》(艺术卷三),浙江文艺出版社、浙江教育出版社,1993年版,第297页

②《简明国际教育百科全书——人的发展》,教育科学出版社,1989年版,第235页

艺术的眼光：孩子们眼睛看到的艺术家作品或者其他图片（像），教学活动所创设的某种情境，为儿童提供了回归视知觉经验的最佳途径。本教学采用感受音响效果与图像观看并置的方式，在知觉声音的同时观看图片，唤起二年级小学生对烟花的生活经验回忆。此刻，学生思绪上感知到了烟花，却没有视觉形象呈现，孩子们将视知觉经验归类后确定，PPT所呈现的“仰望星空”图片里，那些仰着头的人们是在看烟花，视知觉的决定是由声音感受确立的。案例说明，教师关注了小学生视知觉经验的内在化、观念化，教学设计以引导小学生眼睛的自主判断和独立思维，取代其生活里的实际经验与概念。旨在启发小学生在视知觉感受的因果关联中，发展自己的艺术感悟和表现能力，逐步形成艺术的眼光。

1. 美术学习中的知觉现象

在美术学习中，学生有三种知觉现象。

其一，视觉经验的隔阂。美术课上，小学生的眼睛看到一幅作品呈现出的新图像时，过去所熟悉的视域通常会自动关闭，打开的是另一个陌生的视域，这样的知觉属于视觉经验的隔阂。有时候，这样的隔阂会让学生心理上产生排斥的情绪。如，幼儿期或者在小学生前期（1—3年级）阶段，他们的眼睛被所谓的“写实美术作品”占据视域，当看到形态比较混沌，具有泼洒效果的儿童画作品时，其视域反应就属于陌生的状态，在眼睛直接感受的作用下，思维会产生对这类图像信息的抵触、排斥情绪，会觉得这样的作品如此“不好看”、“难看”，为什么老师还要给大家看？（见图1-3、图1-4）

案例：学生作业引起的课堂骚动

作品分析：一年级课题《我心中的太阳》。一般教学里，教师呈现的太阳图形多为概念化的简笔画形象，当小学生们看到这两幅学生作业时，有孩子咧嘴做出怪样，认为作品中的太阳画得太难看。此案例的实质原因暂不分析，仅由视觉经验隔阂角度分析，小孩子眼睛在接受图像过程中，图像形态陌生视域造成的隔阂，严重影响其审美判断与美术表现。

其二，视觉诱惑。看到某图像（作品）后，学生产生某种想将自己置身于这类视域中进行冒险的感觉，这是一种视域跨越的知觉体验。美术课上，图像及作品的视觉新鲜感，往往会改变学生的常态视域，使其出现喜欢沉浸、或者是想去探究新视域的某种欲望。因此，教师可在教学设计中尽量采用改变学生视域习惯的方式，促进教学课件使用效率水平的提升。如，课堂上教师呈现PPT课件图片的时候有所隐藏，此刻学生视觉心理会产生一种比较强烈的“期待的视域”。期待，是指在一幅作品出现时学生对它的反应心理、预先判断、语言和其他行为总和的知觉心态。一幅作品可以通过证实它所引起的期待而实现这样的视域，也可以通过在作品与期待心理之间制造距离而使期待落空。

案例：2005年8月，第五届海峡两岸美术教育研讨会在上海举行。会议现场，来自台湾的傅斌辉老师展示他的教学设计，小学六年级美术欣赏课《自我认识简报》，主题内容为墨西哥女画家弗里达·卡罗及其作品。教学第一环节，大致浏览卡罗作品，学生对女画家作品有初步印象。此刻，视觉观看产生的复杂知觉心理环绕在每个学生心头。第二环节，更深入了解女艺术家。这时，傅老师的话语有意采用“卖关子”的陈述方式：“同学们，让我们来认识一下这位艺术家的真面目吧……”暂时的话语停顿，有点窒息的课堂空气，为学生制造出“期待的视域”的特别氛围。当傅老师用鼠标点击呈现女艺术家卡罗的彩色照片时，现场学生一起大声地喊出“哇!!! 美女啊!”的惊叹。（见图1-5、1-6）

此教学效果，在日后多年中，被很多美术教师参照应用。其教学课件应用在小学生、初中生、高中生、美术专业大学生、医学专业大学生等各类学生群体时，同样反复出现这样的喊声“哇!!! 美女啊!”为什么会这样呢？原因是由教学设计所制造的图像视觉反差，瞬间引起学生视觉心理有一种比较强烈的“期待的视域”。

论点：德国美学家汉斯·罗伯特·耀斯将这样的心理现象称为“审美距离”，这是构成美学接受的一个阶段。^①美术教师对艺术家及其作品的研究，可采取图像分析学的方式，由画面的基本视觉感受，到艺术家的生平、作品创作背景等逐一进行专项分析。本案例中的第一环节，观看多幅卡罗作品之后，学生的眼睛刚刚习惯有些怪诞的画面视觉图式，似乎已经可以接受了。突然出现卡罗的生活照片，巨大的视觉反差，造成此刻视觉

① [德] 汉斯·罗伯特·耀斯著，顾建光、顾静宇、张乐天译，《审美经验与文学阐释学》，上海译文出版社，2006年版，第6页“英译本导言”

诱惑的连锁反应是，学生们心理上特别期待探究这位艺术家作品及坎坷的人生经历。

其三，发现的敏感性。某学生眼睛具有敏感的视域知觉，能够随时打开自己的视域，以吸收其他同学的视域，并通过新的知觉经验来纠正自己的视觉期待。这样的学生能够在认同他人的基础上同时重新认识自己，包括认同自己对美术作品的知觉水平。

毕加索说：“我一生都在向孩子学习。”其眼睛的敏感与思维作用下，他到底想学习些什么呢？小孩子对生活世界充满了新鲜感，其生活常常处于一种狂喜的状态。小孩子的心理知觉状态，其感觉往往成为审美经验的理想标准，孩子们这种感觉不仅具有新鲜性和意义的丰富，而且，小孩子初次见到而感觉新鲜的事物，同样也能够使成人艺术家重新发现并回忆起自己内心过去的经验。所谓艺术的返璞归真，说的就是这样的道理。但是，仅仅对事物具有新鲜感、敏感性，还并不是就具有审美的深刻性，包括使用令人惊讶的手法再现另一世界，这都是不够的。审美心理知觉的发生，还需要另一个并存的因素，那就是要打开自己内心深处通向重新发现被湮没的经验的大门。这样，才构成审美活动的全部深度。

案例：空间知觉如何教？

教学分析：如何引导小学生的空间知觉，明白并画出物体之间的遮挡关系，是美术教学难题。教学中教师不能单调讲述美术学科术语、概念性的知识。可采用在感觉体验中认识并理解空间关系与物体遮挡现象的方法。

教师说：“请一位同学站到老师的前面，大家看一看，分析一下，这位同学的身体究竟遮挡住老师身体的哪个部分？”学生与教师对话、探讨。教师又说：“再请一位同学到老师和这位同学身体前面，大家看看，分析一下，这位同学的身体遮挡住同学与老师身体的哪些部位？”师生继续对话讨论。

教师引导：“大家此刻在脑海中变化一下思维，把自己的眼睛想象成能够看穿人物的透视镜，由前面第一个同学的身体开始看，透过去，再看第二个同学的身体，再透过去，再看老师的身体。谁的身体在最前面，谁在最后，大家都非常聪明，自然就知道了。我们三个人之间的距离可以用一个词表达，叫做……”此刻师生共同探究用什么词来形容或描述，学生说什么都可以，教师不必纠正，强行给正确答案“空间”。学生们只要能够感觉到三个人站在一起的关系就可以了。最后，教师传达表现指令，“请大家用线描的方法将我们三个人整合在一起画出来。”（学生们此刻会大喊大叫，感觉不可思议。这就是想要达到的教学效果，用线造型的方法，画出透视的3个人物形态。）（见图1-7）

2. 知觉感受

如今时代，进入到文化形态可视化的转变期。每个儿童对自己生活中视觉经验、视觉图像（影像）的解读（分析），往往因为个体的观察视角不同而有不同的反应。这个转变时期，如何实施有效的美术课堂教学？学生眼睛的美术观看活动是贯穿整个美术课程的体验状态。既有“欣赏·评述”学习领域专题欣赏，还包括其他三个学习领域的随堂欣赏，眼睛的感悟水平，决定学生动手表现的图式，具备艺术的眼光是学生重要的能力。每个小学生的视觉文化素养，是在对自己眼睛感受到的不同图像解读中，在自我诠释后作用于行为的指令和结果里，不断形成的某种文化的积淀。教学要关注儿童的视觉思维在诠释不同图像背后所反映出的人文、社会、生活议题，教师在解释艺术家及其作品的时候，背景分析、艺术家介绍、学科要素的解析、美术语言认识与传

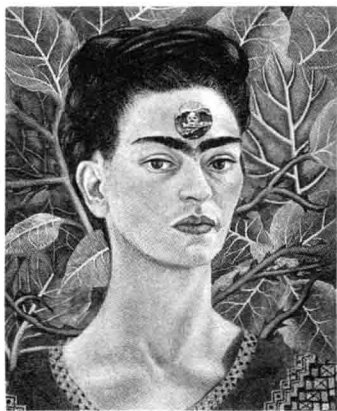

图1-5 卡罗作品（墨西哥）

图1-6 卡罗照片

图1-7 学生作品（彩4）

递、课堂对话、美术批评等诸多教学环节，需要围绕刺激儿童眼睛反应的敏感性，强化运用自己生活经验，来触及学生的心灵感受。

美术欣赏课中，形而上的语言传递，无法解释清楚艺术家及其作品的创作意图。每个学生（欣赏者）在与艺术家作品的视觉交往中所得到的个人经验，当场的陈述与发表，是一种类似于“道可道，非常道”的状态，这样的状态是美术观看的独特感受。课堂上，学生眼睛对画面（作品表征）的基本感受是最重要的。基本的视知觉感受在每个学生身上有共同点，也有不同之处。课堂中，教师要引导学生在理解共同点的基础上，各自说出不同之处或提出问题，特别是能够根据自己对作品的第一印象发表独特观点。教师要以某种文化的倾向性观点，采用综合手段，分解美术作品图式，以引导学生更深入地感受、理解作品。

学生美术欣赏的初始状态为“读画（作品）”。这时，必然遇到一大堆问题：学生的眼睛在阅读作品的时候发生了什么？是学生把自己心思带向作品，还是学生内心从被欣赏作品中得到些什么？学生把什么样的预先判断（原有的文化认识基础）眼光，带到阅读作品的过程中？如，学生在欣赏一幅作品时，是否期待着表现作品里某些样式中的某些东西？学生是否被某些艺术家、某些作品的声誉吓住了？这种被吓住的性质是什么？学生究竟把什么样的艺术家形象带入到读画的过程中？这些问题是伴随着学生眼睛的感受而产生的。（见图1-8、图1-9、图1-10、图1-11）

案例：各种各样的鱼

分析：上述作品呈现截然不同的视觉图式，代表不同的文化倾向。看到表现鱼的作品，孩子们究竟有什么样的感受呢？他们自己原来已经有的生活经验、文化积累，在知觉作品图式的时候，内在心理发生了什么样的反应？可以肯定，孩子们此刻的知觉感受是个体文化意识的交汇体，多样的知觉元素综合在一起，产生了各自不同的造型表达。（见图1-12、图1-13、图1-14、图1-15、图1-16、图1-17）

孩子们的作品非常精彩。画面中的造型表达反映了每个孩子知觉感受的独特性，在同一课堂上，创造了各自不同的造型表现。有的孩子画出彩陶中鱼形态的特征，有的孩子画出了克利作品造型的样式，还有的孩子笔下的鱼形态是各种造型的综合体。小作者们最小的5岁，最大的不到7岁。

观点：美术学习中的视知觉，是学生的眼睛根据图像刺激输入的某些确定的或关键的图形属性发生的自主审美判断。儿童的眼睛接收作品图像刺激后，会有选择地将其归入某一类别，然后根据这一类别图形的已有知识（经验），经过内在心理加以推论。如，“鱼”这个主题，由生活里的图像、美术作品图像，构成儿童（学生）视知觉感受的基础文本。当孩子们看到表现鱼的美术作品时，心理知觉的视觉搜索过程立刻启动，此刻，孩子们的视觉经验，是关于“鱼”形象判断的知觉，因为，此刻呈现的鱼形象太奇怪了。小孩子眼睛搜索过程，是将当下获得的不同“鱼”形态图像信息，与自己记忆中的鱼形态信息（经验中的储备信息）进行比较，两种信息发生匹配，或者是这些“鱼”形态的图像信息交汇在一起，自己抽象出想要落笔在画纸上的最终造型。孩子们视觉文化素养的基础，在自我的、家族社区的某种影响下，形成个人对“鱼”图像的解读与诠释。这个学习过程里，小学生眼睛通过接受（“鱼”图像的刺激）、反应（由感官到学生心理）、辨别（自己分析）、思考（独立判断）、诠释（重新建构）、认同（心理认可）、积累（表现实践），形成循环学习历程。

图1-8 彩陶

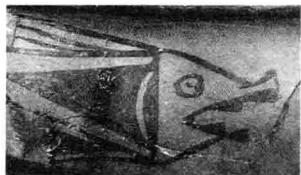

图1-9 彩陶鱼纹（局部）

图1-10 克利作品

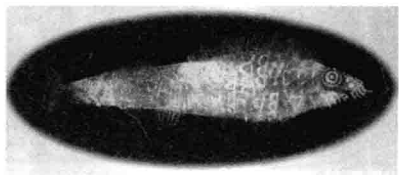

图1-11 克利作品（局部）

图1-12 学生作品1（彩5）

图1-13 学生作品2（彩6）

图1-14 学生作品3（彩7）

图1-15 学生作品4（彩8）

论点：教学以视知觉审美感受为基础，充分选择和利用适合儿童美术文化发展的不同图像，启发引导他们通过饶有兴致地看，分析（解读）图像的内涵，了解不同的文化形态，理解文化存在的意义，进而使教学转化为特有的人文关怀，以此促进儿童的人格发展及成长。美术课程之所以是人的一生不可缺少的公民素养教育，就在于关注儿童视知觉经验的内在化、观念化，以独立判断和思想取代实际生活经验，在视觉图像判断的因果关联中思考问题，发展儿童的艺术感悟和表现能力，观看艺术作品为儿童提供了回归知觉经验的最佳途径。

（二）“有效教学”的达成水平

“有效教学”是教学活动的基本追求。“有效教学”，归根结底离不开有效地促进学生的全面发展，学生的全面发展，是以有效地改善学生美术学习方式和提升美术教师教学水平为前提的。有效教学的核心是检验课堂教学的效益。需要关注四个方面：

- （1）“有效教学”关注学生身心整体的进步与发展；
- （2）“有效教学”关注课堂教学效益，要求教师有时间与效益的观念；
- （3）“有效教学”需要教师具备反思意识，要求教师不断反思自己的日常教学行为；
- （4）“有效教学”是教学策略，需要教师掌握有关的策略性知识，以便于自己面对具体的美术课堂情境作出决策。

美术课堂有效的教学前提与基础是：小学生知觉经验唤起的审美生发过程。小学美术课堂教学的有效与有效性区别在于：有效的美术学习是，学生美术能力发展完全达成，是有效果的美术学习。有效性是，在美术学习中，学生对某一部分学习内容或表现方法产生一定的效度。评价美术课堂上小学生的知觉经验被唤起，其有效的美术学习表现为：一是学生在课堂知觉感受后的语言表达；二是在感受基础上的作业表现；三是独特思维方法的建立与应用；四是对问题的看法逐渐具有个人的独特观点。

美术课堂中，唤起学生知觉意象性体验的本质意义在于：儿童的眼睛对某个美术主题（内容）的感悟过程，对美术作品、美术知识、美术学科元素、不同的美术表现方法与技能等现实存在的意象性知觉，达成对美术文化的理解与认识。学生的生活经验在教学主题及课堂情境刺激下，唤起后的心理知觉变量分析，可以帮助教师有针对性地对教学设计、教学方法进行调整与改善。由此，促进小学美术课堂“有效教学”目标的达成。

案例：彩陶《人面鱼纹盆》（见图1-18、图1-19）

分析：彩陶《人面鱼纹盆》中鱼的造型，是典型的意象性视觉图式。小孩子对其的感受，是在教师欣赏分析引导下，发生内在心理感悟与变化。是孩子们对远古“鱼造型”现实存在的意象性知觉，由此不断深入内化，达成对美术文化的理解与认识。小孩子画出的鱼身体造型，之所以运用了交叉线条构成方式，是受到彩陶人面鱼纹造型的影响。本教学有效性，根据课堂中小孩子视知觉意象性表达感悟水平达到何种程度来测定。（见图1-20、图1-21）

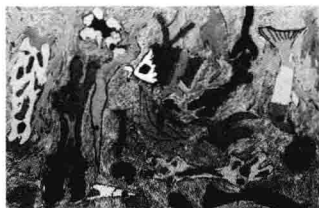

图1-16 学生作品5（彩9）

图1-17 学生作品6（彩10）

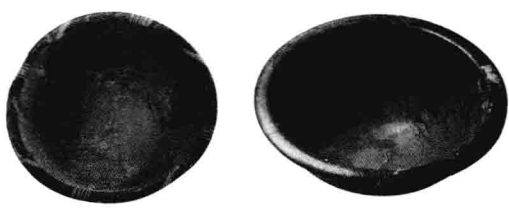

图1-18 彩陶

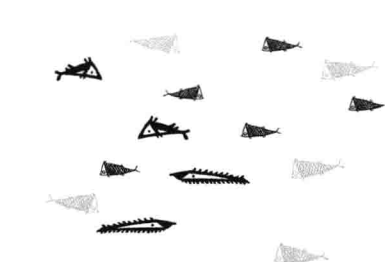

图1-19 鱼纹分解图1

图1-20 学生作品（彩11）

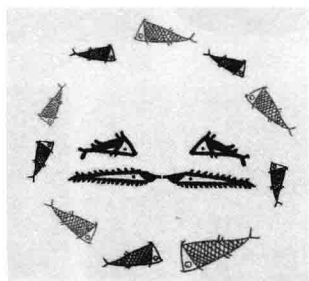

图1-21 鱼纹分解图2

论点：关注学生知觉经验的美术课堂教学有效性研究，著名的论点是美国学者鲁道夫·阿恩海姆提出的“艺术教育中的知觉促动”^①的实践性论述，他倡导教学中增强学生知觉印象、提高感受能力、减低惯例约束，引导学生自然面对生活的使命。他指出“眼睛是艺术的父亲，手是艺术的母亲。”^②中国学者的观点有：其一，强化视觉审美感知，在美术活动中依据视觉经验寻找和加工形象，在眼、脑、手的协同训练中掌握“图式话语”；其二，视觉文化时代儿童美术心理及能力的发展，要从社会学、心理学、教育学、美术学、信息论等角度展开研究，开发适应我国儿童美术能力与心理发展特征及规律的美术教材、教学方法和评价体系。^③课程标准的 requirements 是，“注重美术课程与学生生活经验紧密关联，使学生在积极的情感体验中发展观察能力、想象能力和创造能力，提高审美品位和审美能力。”^④

对于本研究，周绍斌先生提出“经验、体验、超验”三个层次知觉递进的论点。^⑤我对此的理解与认识为：小学生在美术课堂的学习中，有了这三个层次体验与感悟的经历，才能形成一定的视知觉水平——意象性知觉。

关于经验：在小学美术课堂上，经验是儿童过去的生活经历，知觉经验（视觉、听觉、触觉等整体身心的知觉经验），是儿童过去生活里有过特殊感受的经历。

关于体验：在小学美术课堂中，学生的体验是当下的，是此刻发生的，是自己在美术课堂中的切身感受，是小学生身心当下所经历的整体感受过程。

关于超验：在小学美术课堂中，是建立在学生眼睛当下感觉之上的思维意识，是超越学生的生活经验之外的意象性眼光。此境界建立在美术观看基础上思维逐步改变与提升。

超验是小学生美术课程学习的目标，是小学生美术学习的方向。同时，是小学生个体美术能力发展的经历路程。在小学美术学习中，学生在这三个层次发生体验过程（经历），可以指向为有效教学学习。

在描述人们的生活时，常常用“经历”这个词语。“经历”在美术学习研究中，可以对应为学生原来已有的“生活经验”。由此假定，生活经验在美术课堂学习中往往高于学生的视知觉反应，“经历”是每个主体（学生）寻求他人理解的对象在美术课堂上的交互对话。如何唤起学生的视知觉经验，成为教师需要认真花时间研究的策略与方法。学生美术课堂上的任何反应，即便是极其敏感的细小心理反应，也是基于自己生活经验基础上的思考。

美术学习中，学生对文化的理解与认识，并不是教师加以阐述就可以达到的学习目标。美术文化的深刻性，必须经过视知觉体验的过程，有了当下的经历，才能使学生认识到文化的层面，并通过自己经历过程的发现而体会到文化意义的本质。当学生自觉地由旁观者的角色转变为“在场”的状态时，才能真正达到审美的境界。

发生审美的心理知觉不同于一般的好奇心，也不只是对新鲜事物的惊诧，这样的心理知觉是一种类似于发现新大陆的视觉观察方式，而且，有着一一种使自己内心即刻得到满足的快感。教师在课堂上不能空谈什么审美，真正发生审美的心理知觉是学生心灵上被触动。审美知觉的发生与现实生活之间存在着不可弥补的距离，当学生审美知觉发生后，在引出自己的生活经验时，体验到的情感性使学生的行为规范发生触动，此刻，学生的自我实现是一种审美教育的过程。每个儿童的眼睛（视觉思维）对图像文化的解读与诠释能力，为这个孩子日后成长的文化积淀进行必要的铺垫，这样的能力是未来社会儿童不可或缺的艺术能力。每个孩子具备一定基础的视觉文化素养，是其判断社会、生活、文化现象，诠释和思考自己未来发展方向所必需的能力，是每个现代人必须具有的基础素养。

鉴于这一目标，提出“经历美术教育思想”。美术课堂上，实施经历美术教育。学生面对一个美术教学课题（内容），个体需要有这样的知觉感受和体验过程：

①参阅：[美]鲁道夫·阿恩海姆著，滕守尧、朱疆源译，《艺术与视知觉》，四川人民出版社，1998年版

②史风华著，《阿恩海姆美学思想研究》，山东大学出版社，2006年版，第11页

③参阅：滕守尧著，《审美心理描述》，四川人民出版社，1998年版有关章节

④中华人民共和国教育部，《义务教育美术课程标准（2011年版）》，北京师范大学出版社，2012年版，第1页

⑤周绍斌：浙江师范大学美术学院院长、教授，硕士研究生导师。此论述为本课题开题报告会上的论证。

经历思维生发的过程，经历逐步理解的过程，
经历探寻意义的过程，经历深化认识的过程，
经历情感体验的过程，经历心境升华的过程。

有了这样的经历过程，美术课堂的“有效教学”才能真正落实。

（三）美术学习的知觉经验

按照杜威的观点，艺术品的经验与日常生活经验之间具有连续性。^①人不是只在接触艺术品时才产生经验，在日常生活里，经验无处不在。任何能够抓住人的注意力，使人发生兴趣的情景，都会使人产生经验。一般的美术教师认为，艺术经验被当作是在美术馆看展览、在剧院里看演出、在电影院里看电影等等，有的美术教师认为，在课堂里学习美术的经验才属于艺术经验。为此，杜威提出：“为了理解艺术产品的意义，我们不得不暂时忘记它们，将它们放在一边，而求助我们一般不看成是从属审美的普通力量与经验的条件。我们必须绕道而行，以达到一种艺术理论。”^②此观点旨在通过对艺术经验与日常生活经验之间的连续性认识，探求一种新的艺术研究方法。2001年，新课程倡导的课程观提出，教学要回归儿童的“生活世界”，对于美术课来说，其本质意义是：教师要尊重儿童的生活经验，使学生逐步建立认同美术文化的情怀，在选择和重新架构中逐渐形成美术文化。这样的重构，促使儿童观察生活的眼光与感受获得提升，想象力获得拓展。

第二个连续性是，经典艺术与原始艺术、民间美术、儿童艺术之间的关系。有史以来的美术教材里，《最后的晚餐》、《蒙娜丽莎》等作品是大家都知道的经典艺术品，而岩画和傩戏脸谱、面具等民间美术作品，对于学生来说，其形态特征看上去有着某种好奇，但并非能够明白其中的审美内涵（见图1-22、图1-23），更不清楚在人类发展史上，艺术是原始人部落、族群生活的一部分。另外，包括中国的庙宇壁画、彩塑，非洲木雕等类作品，其作者均为无名艺术家，他们在创造（生产）这些作品的过程里有着一种自我的生活体验，这验证了“美的艺术在生产过程中‘使整个生命具有活力’，使这些无名艺术家‘在其中通过欣赏而拥有他的生活’。”^③艺术使人“在拥有所经验到的对象时直接呈现自身”。^④

人与生活环境接触产生了经验。在这种经验中，既包括生活环境作用于人所产生的“受”，也包括人作用于生活环境所产生的“做”。所以，经验是动态的。学生在美术学习中，自己原有生活经验的唤起，在于作品图像刺激眼睛后相互作用的过程，这一过程是学生与美术学习内容所蕴涵的文化意义之间相互改造的过程。随之，新的审美经验产生。学生在美术课堂上所发生的审美知觉，既不是主观的，也不是客观的，它是学生与学习内容所蕴涵的文化意义在特殊的教学“场”中相遇时出现的，此刻的审美知觉是学生自己原有生活经验反思后发生的新感受。美术教学有效性的达成，是在学生视知觉经验被唤起后生长起来的。学生的视知觉经验被唤起，才能对教学主题进行反思性链接，其视觉思维中关于美术作品与“自我”的意识、关于美术作品与生活世界的思考才能生发。

学生的生活经验常常是零碎的、不完整的。一个小学生在成长的不同年段，各种各样的生活经验相互交错，影响着孩子的注意力，其情感也在被不同的生活事件所干扰甚至压抑。但是，每个人都具有一种获得完整经验的内在需求，小学生在生活世界里对某种事件的探索欲望，造就了小孩子不断产生“一个经验”。“‘一个经验’就是一次圆满的经验。”“‘一个经验’给我们提供了一把理解‘审美经验’的钥匙。”^⑤视觉图像传达社会，儿童眼睛（视觉）所接受的图像信息，在思维反应中，成为一种特定的心理意象或符号。儿童眼睛对不同图像的认识越来越多地变成心理活动，儿童可以通过在图像的象征客体上，完成认识的内化活动，以此来“考虑”对事物进行判断。

图1-22 贺兰山岩画1

图1-23 贺兰山岩画2

图1-24 生活中的花

图1-25 贺兰山岩画3

① [美] 杜威著，高建平译，《艺术即经验》，商务印书馆，2005年版，译者前言第7页

②（同上）第3页 ③（同上）第27页 ④（同上）第83页 ⑤（同上）第12页

例如，一幅或若干幅植物图片，对儿童眼睛所形成的体验感受，如果没有经过特定的审美感知教学，儿童会将其作为生活里普通的事物，而产生“视而不见”的“考虑”，之所以做出这样的判断，并不在于这些图像本身有什么问题，重要的在于，没有经过审美感知教学过程的文化影响，儿童不会对其产生特殊的兴趣，从而认定其图像“与己无关”。美术课堂上，小学生对教学内容（图像信息、文化意义）产生的基本知觉反应，都与自己以往的生活经验发生或多或少的链接，这些生活经验是孩子们理解美术文化的基础，例如，小学生对于“××春天”、“××秋天”或“四季歌”等自然类内容的教学课题，均有着自己的生活经验，这些生活经验成为其理解与认识这一教学内容中美术学科知识的基础（见图1-24）。无论是色彩，还是线条，或者是构图等学科要素，对这些学习内容理解过程中，小学生必然关联个人以往的经验，并在学习过程特殊场域里产生知觉心理上的双重改变。美术教学要解决儿童“个人的经验变为视觉的经验”^①这样的经历过程，引导儿童在美术学习中应用感受到的视觉印象进行自我表达，这样，小学生美术创造活动才有可能达成。

又如，当低年级小学生看到岩画作品（见图1-25），或者是第一次遇到美术史上某个艺术家及其作品这类学习内容的时候，一般老师认为，面对小学生不熟悉的课题，需要教师采用传递式教学方法，直接告诉孩子们艺术家的生平、创作背景，分析作品等环节。但在实际学习过程，小学生的知觉心理依旧是唤起自己过去已有的生活经验，并以此对本课堂里所遇到的艺术家及其作品进行个人的理解与认识。案例：思想最重要——《杜尚的启示》（执教：浙江省特级教师李启云）深刻地证明了这一论点。^②

案例：思想最重要——《杜尚的启示》课堂教学分析

面对乡镇中心小学的学生，教学之前，李启云老师担心地对我说，这些地处乡镇里的孩子们，课堂上是否能够积极回答问题，思维是否活跃？教学事实证明，这些乡镇小学的学生对话之精彩、思维之天马行空，让所有的听课教师震惊。例如，当问到这件瓷小便器是不是艺术品的时候，有个学生这样肯定回答：“是！”李启云老师问：“为什么你能够这样肯定？”“因为，艺术啊，其实就是平平常常的东西，只要你善于发现。”

杜尚的《泉》这件作品，表现出对一切传统艺术观念彻底的否定与批判，这是颠覆性的观念。但一个五年级的小孩子此刻的回答既有其智慧的一面，更有其已有知识与文化学习的积累。在杜尚此前的任何艺术流派，哪怕再激进，最起码都要承认艺术品必须有艺术家的创作过程，《泉》是没有的。而且，就普通公民的认识来说，艺术起码要表现美。《泉》则连这“最起码”的艺术观念也否定了。这个学生的回答说明，知觉体验是一个小学生美术课堂学习有效性的基础，没有体验就没有美术学习的有效性，而体验的本质是发现。

……

教学进入到对“杜尚这个艺术家自身是什么样的人”进行分析的环节，学生们的研究视线被引导在大屏幕“杜尚孤独地站在狭窄的两面墙角中”那幅照片上，此刻，学生们对照片上杜尚呈现出的那种感觉评析的特别精彩。

李启云老师提出问题：“杜尚为什么要在这样的地方拍照？”其中一位同学说：“我认为，杜尚所倚靠着的两面墙代表‘世俗’。”此话一出，语惊四座！在场老师全部震惊了，这个孩子的话竟然如此理性。李启云老师马上问：“说说看，你为什么说其世俗？你懂得‘世俗’这个词的含义吗？讲给大家听。”学生说：“杜尚是一个与众不同的艺术家，他的思维特别有创意，一般人都不能理解。例如，他把那个尿壶摆到艺术展览会上，人家都反对，全都不理解。我认为，不理解他的那些人就是世俗的。这两面墙就代表了世俗，他在这两面墙拍照片，是想说明一个问题，让别人觉得杜尚这个人之所以长得身材瘦长，是因为被两面世俗的墙给挤压的。照片表明了在世俗压抑下的杜尚，这样的照片才更有新意。”（热烈的掌声）^③（见图1-26、图1-27）

分析：多么震撼的发言，典型的视知觉体验心理变量如何发生的案例。美术欣赏课中，小学生视知觉体验的方式与过程可分为两种类型，鉴赏型知觉体验和表现感悟型知觉体验。学生对艺术作品鉴赏的视知觉体验需

① [美] 罗恩菲德著，王德育译，《创造与心智的成长》，湖南美术出版社，1993年版，第13页

② 节选：李力加主编，《名师如何炼就名课（美术卷）》，西南师范大学出版社，2010年版

③ 李力加主编，《名师如何炼就名课（美术卷）》，西南师范大学出版社，2010年版，第181页